

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КИНО | ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА

Покадровый анализ в аналитической работе над фильмом
УДК 778.05

Автор: *Клюева Людмила Борисовна*, доктор искусствоведения, доцент кафедры киноведения сценарно-киноведческого факультета Всероссийского государственного университета имени С. А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается такая обязательная форма при обучении профессии в киноведении, как изучение методик и технологий покадрового анализа фильма или его фрагмента. Ценность этого подхода не всегда осознается в полной мере. Тем не менее значимость покадрового анализа особенно высока в наши дни, так как он обращен к работе группы студентов с участием преподавателя, который моделирует и контролирует ход выстраивания аналитического процесса. В статье обосновываются как технологии и процедуры покадрового анализа экранного произведения, так и особенности сегментирования визуального образа.

Ключевые слова: покадровый анализ, техники и процедуры покадрового анализа, операциональное поле, сегментирование, код

FILM THEORY AND FILM HISTORY | AUDIOVISUAL ARTS

Frame-by-frame Analysis in the Analytical Study of the Film
UDC 778.05

Author: *Lyudmila B. Klyueva*, Doctor of Arts, Associate Professor at the Film Studies Department, Screenwriting and Film Studies Faculty of S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article discusses a mandatory form of training a professional film scholar, namely the methods and tech-

niques study of the frame-by-frame analysis of a movie or its fragment. The value of this approach is not always fully realized. Still, such analysis is of particular importance nowadays, as it is suited for the group work of students with the participation of the professor who models and channels the analytic process. The article advocates the techniques and procedures of the frame-by-frame analysis of a screen work, as well as the specifics of segmenting the visual image.

Key words: frame-by-frame analysis, techniques and procedures of frame-by-frame analysis, operational field, segmenting, code

КИНОЯЗЫК И ВРЕМЯ | ГЕНЕЗИС ОБРАЗА

Литературные аллюзии в анимационных фильмах как форма интертекстуальности
УДК 778.5.05

Автор: *Кривуля Наталья Геннадьевна*, доктор искусствоведения, профессор, руководитель научного отдела. Высшая школа телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова

Аннотация: В статье (начало — в Т. 14, № 3 (53), 2022) приводится исследование, посвященное использованию литературных аллюзий в анимационных фильмах. В этой части статьи рассматриваются интерфигуральные аллюзии, случаи, когда аллюзии становятся формой речевого поведения героев и способом создания комедийно-игровых ситуаций, а также сатирическо-пародийных интонаций. Литературные аллюзии в структуре анимационного фильма не только создают подтекст и вносят контекстуальные смыслы, но и выполняют различные функции, среди которых сюжетообразующая, оценочно-характеризующая, пародийно-комическая.

Ключевые слова: анимация, аллюзии, интертекстуальность, пародирование, литература

FILM LANGUAGE AND TIME | IMAGE GENESIS

Literary Allusions in Animated Films as a Form of Intertextuality

UDC 778.5.05

Author: *Natalia G. Krivulya*, Doctor of Arts, Higher School (Department) of Television at the Moscow State Lomonosov University, Moscow, Russia; Institute of Cinema and Television (GITR), Moscow, Russia.

Summary: The research (*for the beginning see V. 14, n 3 (53), 2022*) is devoted to the study of literary allusions in animated films. This section is focused on interfigural allusions, the cases when allusions become forms of language behavior and modes of creating comic game situations as well as satiric and parody tone. Literary allusions not only form the subtext and add in-context implications in the animated film, but also perform such functions as plot-forming, evaluation, characterization, parodying.

Key words: animation, allusions, intertextuality, parodying, literature

Культурный модус в ракурсе семантической содержательности кинокадра

УДК 778.5.04.072.094+778.5.01(014)

Автор: *Север Сокравит Натанович*, аспирант 2 года очной формы обучения, кафедры истории и философии, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье анализируются мизансцены голливудской экранизации «Анны Карениной» (1935) К. Брауна. Исследуются композиционные решения ряда кинокадров, их мизансценирование, а также роль материальных предметов, содержащих культурные коды и формирующих понятийно-смысловой контекст эпохи при когнитивном восприятии фильма зрителем. Изучение этих детализаций в картине обоснова-

но стремлением показать важность «зашифрованной» в кинокадре информации, обнаруживающей тесную связь с культурными кодами страны-производителя в условиях глокализации.

Ключевые слова: К. Браун, Анна Каренина, экранизация, композиция, восприятие, кинокадр, киноязык, культурные коды, Толстой, глокализация

Cultural Modus from the Perspective of the Semantic Content of the Film Shot

UDC 778.5.04.072.094+778.5.01(014)

Author: *Sokravit N. Sever*, 2d-year PhD student, Department of History and Philosophy, S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article analyzes the mise-en-scenes of the Hollywood film adaptation of “Anna Karenina” (1935) by C. Brown. It examines the formulas and mise-en-scenes of various shots and the role of material objects which, as mediums of cultural codes, in course of viewers’ cognitive perception of the film combine into a conceptual and semantic context of the period. Such careful study of details is motivated by the concern to make a point of the information “coded” in the film shot which in the age of glocalization happens to be closely related to the cultural codes of the producing country.

Key words: C. Brown, Anna Karenina, film adaptation, composition, perception, film shot, film language, cultural codes, Tolstoy, glocalization

ПЕРФОРМАНС | ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ**Фильмическая реальность как модель развития современных медиа**

УДК 778.5.01+004.9

Авторы: *Шимохин Богдан Сергеевич*, студент сценарно-киноведческого факультета, кафедры киноведения Всерос-

сийского государственного университета имени С.А. Герасимова (ВГИК);

Кулешов Сергей Сергеевич, студент сценарно-киноведческого факультета, кафедра киноведения Всероссийского государственного университета имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья посвящена изучению феномена *фильмическая реальность*. Через парадигму этого понятия анализируются две тенденции, наблюдаемые на протяжении многих лет в новых медиа, — постепенное уменьшение площади экранной плоскости и растущая популярность повествования от первого лица. В статье исследуются истоки этих явлений, обосновывается тенденция, определяется роль современных медиа с учетом актуализации развития фильмической реальности.

Ключевые слова: новые медиа, фильмическая реальность, аудиовизуальные произведения, скринлайф

PERFORMANCE | THE ART OF PRESENTATION

Film Reality as a Model for the Development of Modern Media

UDC 778.5.01+004.9

Authors: **Bogdan S. Shimokhin**, student, Screenwriting and Film Studies Faculty, Film Studies Department, S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK);

Sergey S. Kuleshov, student, Screenwriting and Film Studies Faculty, Film Studies Department, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The paper is devoted to the phenomenon of *film reality*. Through the paradigm of this concept, two trends that have been observed throughout the history of the evolution of new media are analyzed: the progressive reduction in the area of the screen plane and the growing popularity of first-person narration. The article examines

the origins as well as the driving forces of these processes and determines the role of digital media in the actualization of film reality.

Key words: new media, film reality, audiovisual works, screenlife

Особенности использования искусственного интеллекта в кинематографе и медиаиндустрии

УДК 778.534.6:621.391

Автор: **Зуйков Иван Викторович**, аспирант кафедры эстетики, истории и теории культуры, очная форма, 3-й год обучения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье исследуется проблематика использования инновационных технологий в кинопроизводстве и медиаиндустрии при внедрении платформы искусственного интеллекта в произведения аудиовизуальных искусств. Анализируется процесс создания цифровых дублеров как с применением уже отработанных схем, так и с использованием машинного обучения.

Ключевые слова: компьютерная графика, киноэстетика, цифровые дублеры, искусственный интеллект, кинопроизводство, медиаиндустрия

Specific Aspects of Using Artificial Intelligence in Film and Media Industry

UDC 778.534.6:621.391

Author: **Ivan V. Zuykov**, 3d-year PhD student, Department of Aesthetics, History and theory of Culture, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The paper investigates the use of innovative solutions in film production and media industry via integration of artificial intelligence technologies into audiovisual

arts. It analyzes the process of formation of audiovisual doubles with the use of proven schemes as well as machine learning.

Key words: computer graphics, film aesthetics, digital doubles, Artificial Intelligence (AI), film production, media industry

Смех как сюжетобразующий фактор драматургии фильма

УДК 778.5.01(014)

Автор: *Тютинна Екатерина Марковна*, аспирант 1-го года обучения Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК); доцент, преподаватель операторского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).

Аннотация: В статье рассматривается роль смеха в сюжете фильма и мотив, обуславливающий его возникновение. Мотив смеха отражает культурологические или социально-психологические функции этого общечеловеческого феномена. При анализе раскрываются возможности феномена смеха в драматургии. В выбранных фильмах обосновывается трансгрессивное свойство смеха, свойства смеха как маркера обновления и возрождения, а также злого начала. Смех, принадлежащий герою, антагонисту или группе персонажей, рассматривается в разной степени его интенсивности (от улыбки до хохота).

Ключевые слова: смех персонажа, сюжет, драматургия, мотив смеха, трансгрессия, агрессия, мир жизни и смерти

Laughter as a Plot-forming Factor in the Dramaturgy of a Film

UDC 778.5.01(014)

Author: *Ekaterina M. Tyutina*, 1st-year PhD student at the Department of History of Philosophy, S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK); Associate Professor at the Department of Film

and TV Camerawork, Institute of Cinema and Television (GITR).

Summary: The article deals with laughter integral to the plot of a film and its motives. The motive of laughter reflects the cultural or socio-psychological functions of this pan-human phenomenon. The present study reveals its dramaturgic potentialities. It proves the transgressive nature of laughter, its characteristics as being a marker of renewal and rebirth or of an evil inclination. Laughter of a hero, of his antagonist or a group of characters is considered in its various extents, from a smile to laughter.

Key words: character's laughter, plot, dramaturgy, laughter motive, transgression, aggression, world of life, world of death

КУЛЬТУРА ЭКРАНА | КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Философско-архетипическая образность визуального ряда

в игровой серии «Assassin's Creed»

УДК 008.009

Авторы: *Овчинников Владимир Михайлович*, кандидат исторических наук, Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования».

Аннотация: В статье на примере игровой серии «Assassin's Creed», в частности промоматериалов трейлеров, представленных в социокультурных и философских контекстах как формах образности повествования, обосновываются адаптивные возможности кибертекста, воплощенного в феномене игровой Вселенной, интегрированной в пространство современного культурного производства. Активное использование гротескного символизма в данном проекте отражает феномен инструментализации символик «общества спектакля», имеющего архетипическую природу,

обеспечивающую формирование новой социальной мифологии.

Ключевые слова: игровая Вселенная, трейлер, общество спектакля, нарратив, симуляция исторического процесса

SCREEN CULTURE | CULTUROLOGY. PHILOSOPHY

Philosophical and Archetypal Imagery of the Visuals in the Game Series “Assassin's Creed”

UDC 008.009

Authors: Vladimir M. Ovchinnikov, PhD in History, State Autonomous Professional Postgraduate Education Institution “Smolensk Regional Institute for Further Education”.

Summary: The article substantiates the adaptive capacity of a cyber text as typified in the phenomenon of a game universe integrated into the domain of modern cultural production through the example of the game franchise “Assassin's Creed”, including its promo content (trailers) presented in socio-cultural and philosophic contexts as narrative imagery forms. High use of grotesque symbolism in this game reflects the instrumentalization of symbols of “the society of the spectacle” with its archetypal nature ensuring the formation of a new social mythology.

Key words: game universe, trailer, the society of the spectacle, narrative, simulation of the historical process

МИРОВОЙ КИНОПРОЦЕСС | АНАЛИЗ

Женщина-вамп в датском кинематографе 1910-х годов как прообраз «новой женщины»

УДК 778.5.04/с

Автор: Смагина Светлана Александровна, доктор искусствоведения, доцент кафедры киноведения, ведущий научный сотрудник Аналитического отдела Информационно-аналитического центра по развитию кинообразования и кинопродвижения, Всероссийский государствен-

ный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: Статья посвящена образу женщины-вамп в кинематографе Дании, который в первые десятилетия XX века трансформируется в образ «новой женщины», получивший особую популярность в кинематографе Германии и Советской России того времени. В работе анализируются фильмы, где впервые появляется образ женщины-вамп, обосновывается гипотеза, как под влиянием культурно-исторических обстоятельств «романтизация позора XX века» в кинематографе трансформировалась в идеологический конструкт «новая женщина».

Ключевые слова: датский кинематограф, «Бездна», новая женщина, «женский вопрос», «женщины-вамп», танец

WORLD CINEMA | ANALYSIS

The Vamp in Danish Cinema of the 1910s as a Prototype of the “New Woman”

UDC 778.5.04/с

Author: Svetlana A. Smagina, Doctor of Arts, Associate Professor at the Film Studies Department, Leading Researcher of the Analytics Department at the Research and Information Center for Development of Film Education, S. A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article is devoted to the image of a vamp in Danish films, evolving by the 1920s into the image of a “new woman” which later on gained major popularity in German and Soviet films. The paper analyzes the pictures introducing the image of a vamp and demonstrates how in response to culture-historical circumstances the “glamorization of crying shame” had evolved in cinema into the ideological construct of “the new woman”.

Key words: Danish cinema, The Abyss, New Woman, women's question, the vamps, dance

Код христианской морали в фильме**Ларса фон Триера «Догвилль»**

УДК 778.5.05

Автор: *Виногородская Арина Вячеславовна*, аспирант, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова

Аннотация: В статье анализируется представленность христианских аллюзий в фильме Ларса фон Триера «Догвилль» и то, какое место они занимают в этой картине. Несмотря на то, что христианские категории играют ключевую роль в структуре фильма, было бы не совсем верно говорить об утверждении признаков христианской морали в картине, поскольку в ней отсутствуют значимые ее составляющие, такие, к примеру, как вера в спасение души через веру в Бога. Тем не менее, Ларс фон Триер использует узнаваемые христианские образы и мотивы, чтобы переосмыслить их не в русле религиозных категорий, а как идейно-философские понятия.

Ключевые слова: христианская мораль, авторская картина мира, Новый завет, Ветхий завет, грех, жертва, прощение

Code of Christian Morality in Lars von Trier's film "Dogville"

UDC 791.43-2

Author: *Arina V. Vinogorodskaya*, PhD student, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The paper looks at the representation of Christian allusions in Lars von Trier's film "Dogville" and the place they hold in it. Although the Christian paradigm is central to the "Dogville"'s structure, it would not be quite correct to speak about the profession of Christian ethics in this film in the absence of such basic elements as belief in salvation through faith in God. However, Lars von Trier draws on Christian images and patterns reassessing them in light of ideological and philosophical concepts.

Key words: Christian morality, author's individual view of the world, New Testament, Old Testament, sin, sacrifice, forgiveness

Инверсия норм в экранной репрезентации власти

УДК 791.43.01

Автор: *Акимов Валерий Александрович*, аспирант 2-го года обучения, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)

Аннотация: На примере фильма Пьера Паоло Пазолини «Салó, или 120 дней Содома» в статье рассматривается трансформация репрезентации власти в эпоху постмодернизма. Взяв за основу роман «120 дней Содома, или Школа разврата» Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, Пазолини создал многоуровневое произведение, центральной темой которого становится дихотомия индивида и власти. Выявляются особенности в современной интерпретации власти, изменения в понятии «норма» как конструкте, созданном для регуляции общественных отношений, где прослеживаются трансформации этических моделей в современном мире. На перекрестке теоретических изысканий С. Жижека и Ж. Делёза концепт власти обосновывается как синтез трех измерений — желания, конституции и запрета.

Ключевые слова: закон, культура, власть, патология, перверсия, тело, наказание, запрет

The Inversion of Norm in the Screen Representation of Power

UDC 791.43.01

Author: *Valery A. Akimov*, 2nd-year postgraduate student, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The paper deals with the post-modern transformation of the image of

power through the example of Pier Paolo Pasolini's film "Saló, or the 120 Days of Sodom". Based upon the novel of Donatien Alphonse François de Sade "The 120 days of Sodom, or the School of Debauchery", Pasolini created a multilevel art work focused on the dichotomy "Individual versus Power". The article explores the pattern of the modern interpretation of power, a change in the concept of norm as a construct intended for social regulations reflecting the transformation of ethical standards in the modern world. In the light of theoretical researches by S. Žižek and G. Deleuze the concept of power is understood as a synthesis of three dimensions, namely desire, constitution and prohibition.

Key words: law, culture, power, pathology, perversion, body, desire, punishment, prohibition

ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Деконструкция образа криминального авторитета в российских телесериалах начала XXI века

УДК 728.8.01.067.2

Автор: Радаев Максим Александрович, соискатель 3-го года обучения, кафедра киноведения, заместитель начальника отдела планирования и отчетности образовательной деятельности по фильмопроизводству, художественный руководитель творческого объединения «Простое кино», режиссер-продюсер, преподаватель режиссуры игрового кино, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Аннотация: В статье рассматривается проблема воздействия на зрителей нарратива и образа героев, сформировавшихся в телесериалах 2010-х годов. Анализируется репрезентация специфического образа «криминальный авторитет», структурные особенности трансформации этого типа персонажа, его характерные черты, степень воздействия образа на аудиторию. На примере телесериальной продукции обосновывается

проблема выстраивания массовой коммуникации в контексте формирования национального самосознания и национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная идентичность, национальное самосознание, криминальный сериал, массовая коммуникация, архаические паттерны

TELEVISION | DIGITAL ENVIRONMENT

Deconstruction of the Image of a Crime Boss in Russian TV Series in the Early 21st Century

UDC 728.8.01.067.2

Author: Maxim A. Radaev, 3d-year PhD student at the Department of Film Studies, Deputy head of the Department of planning and records of educational activities in film production at VGIK, art director of the creative association "Simple Cinema", director, producer, professor of feature film directing, S.A. Gerasimov Russian State University of Cinematography (VGIK).

Summary: The article considers the impact of the narrative and the characters' images formed in the TV series of the 2010s. It deals with the representation of a peculiar image of a crime boss, specific evolving of this sort of character, its particularities and the degree of its impact on the audience. Drawing on the example of TV serials the paper investigates the problem of developing mass communication with reference to the formation of national consciousness and identity.

Key words: national identity, national self-awareness, crime series, mass communication, archaic patterns

Для обсуждения с авторами проблематики статей, опубликованных в номере, просьба присылать письма на электронный адрес редакции: vestnik-vgik@vgik.info

For further discussions please contact the authors on: vestnik-vgik@vgik.info